

Université de Montréal

**L'élaboration d'un langage musical basé sur la musique
traditionnelle québécoise et influencé par les musiques
savantes**

par

Marc Maziade

Faculté de musique de l'Université de Montréal

Mémoire présenté à la Faculté de Musique
en vue de l'obtention du grade de Maître
en M.Mus. (composition) (2-610-1-1)
option : Musique de création

Décembre, 2009

©, Marc Maziade

Université de Montréal
Faculté des études supérieures

Ce mémoire intitulé :

L'élaboration d'un langage musical basé sur la musique traditionnelle québécoise et
influencé par les musiques savantes

Présenté par :

Marc Maziade

a été évalué par un jury composé des personnes suivantes :

Denis Gougeon

Président-rapporteur

Richard Ferland

Directeur de recherche

Roddy Elias

Codirecteur

Reno De Stefano

Membre du jury

Sylvain Caron

Représentant du doyen

Résumé français

Le présent travail explique et approfondit la démarche artistique d'un compositeur travaillant à partir de la musique traditionnelle québécoise et cherchant à donner un élan à son travail en s'inspirant des musiques savantes. Il est divisé en trois chapitres dans lesquels on retrouve des analyses détaillées de pièces issues du répertoire traditionnel québécois et des répertoires classique et jazz. Le premier chapitre traite d'œuvres de Joseph Allard, Louis « Pitou » Boudreault, Jos Bouchard et Aimé Gagnon en cherchant à préciser les éléments stylistiques qui caractérisent le style d'ici. Le deuxième chapitre analyse les pièces *Stolen Moments* d'Oliver Nelson et *Waltz for Debby* de Bill Evans et explore un jazz en équilibre entre conservatisme et innovation. Le troisième chapitre explore deux approches originales à la modalité dans des musiques riches en variations par l'analyse de *Pagodes* de Claude Debussy et de *Ostinato* de Béla Bartók. Le quatrième chapitre expose ma démarche.

Mots clés français

Composition, démarche artistique, musique traditionnelle, Québec, reel, analyse, jazz, classique, folklore, moderne.

Résumé anglais

This work explains and elaborates the artistic approach of a composer that works primarily with traditional Quebec music and wishes to give momentum to his work by inspiring himself with the jazz and classical idiom. It is divided in three chapters in which pieces of the traditional repertoire and of the classical and jazz repertoires are analyzed in detail. The first chapter describes works of Joseph Allard, Louis « Pitou » Boudreault, Jos Bouchard, and Aimé Gagnon and aims at defining some stylistic elements specific to Quebec's traditional style. The second chapter addresses the pieces *Stolen Moments* by Oliver Nelson and *Waltz for Debby* by Bill Evans and explores a jazz in balance between conservatism and innovation. The third chapter deals with original approaches to modality through the analysis of two musical pieces rich in variations: *Pagodes* by Claude Debussy and *Ostinato* by Béla Bartók. The fourth chapter presents my own creative process.

Mots clés anglais

Composition, creative process, folk, traditional music, Quebec, analysis, classical, Béla Bartók, Claude Debussy, Bill Evans, Oliver Nelson.

Table des matières

Introduction	1
La petite histoire de la musique traditionnelle	1
Musique savante et musique populaire	2
La musique traditionnelle aujourd'hui	3
Démarche	4
Chapitre 1 : La musique traditionnelle québécoise	6
Méthodologie	7
Historique	7
La pièce	7
La notation de la partition	8
Joseph Allard (Woodland, 1873- Châteauguay, 1947)	9
Historique	9
Le Reel de l'enfant	10
Louis « Pitou » Boudreault, (<i>Chicoutimi</i> , 1905-1988)	13
Historique	13
La Gigue à ma marraine Alfreda	13
Jos (Joseph) Bouchard (Pointe-au-Pic, 1905- Île d'Orléans, 1979)	16
Historique	16
Reel Le Tamanoir	16
Aimé Gagnon, (Saint-Louis de Lotbinière, 1921-1997)	19
Historique	19
Le Reel Discord (Calédonia 2 ^{ème} partie)	20
Conclusion	23
Chapitre 2 : La musique jazz	24
Stolen Moments de Oliver Nelson	24
La forme et l'harmonie	25
L'analyse mélodique	26
L'arrangement	28
Waltz for Debby de Bill Evans	29
L'Harmonie	30
La mélodie	32
Conclusion	34
Chapitre 3 : La musique classique	35
<i>Pagodes</i> de Claude Debussy	36
La forme	36
L'analyse	37
Les observations générales	42
Conclusion	43
« Ostinato » de Béla Bartók	44

L'analyse	45
Le concept	52
Le développement du motif 1	53
Contenu modal ou tonal	53
Conclusion	54
Chapitre 4 : Ma démarche	55
Le développement d'une approche modale originale	55
L'exploration de l'harmonie jazz	57
Le développement de la mélodie et de la forme traditionnelle	57
Quasis-Space	58
Télescope	59
La Marche qui tombe	60
Le développement de l'arrangement et de l'orchestration	60
Conclusion	61
Conclusion	62
Médiagraphie	63
Livres	63
Enregistrements	65
Site Web	67
Annexes	ix
Partitions Traditionnelles	ix
<i>Reel de l'enfant</i> de Joseph Allard	ix
<i>Gigue à ma marraine Alfreda</i> de Louis « Pitou » Boudreault	x
<i>Reel Le tamanoir</i> de Jos Bouchard	xi
<i>Reel Discord</i> de Aimé Gagnon	xiv
Partitions jazz	xv
<i>Stolen Moments</i> de Oliver Nelson	xv
<i>Waltz for Debby</i> de Bill Evans	xix
Partitions classiques	xx
<i>Pagodes</i> de Claude Debussy	xx
<i>Ostinato</i> de Béla Bartók	xxviii
Répertoire de compositions	xxxiv
Liste des compositions	xxxiv
Télescope (score)	xxxv
Quasi-S-space (Score)	xliv
La marche qui tombe (lead Sheet)	li
Liste du matériel audio fourni	liv

Dédicace

*À la mémoire de Julien Maziade
et de Serge Leboeuf*

Liste du matériel audio fourni

Piste	Titre	Interprète	Compositeur
1	Reel de l'enfant	Joseph Allard	Inconnu
2	La gigue à ma marraine Alfreda	Louis « Pitou » Boudreau	Louis « Pitou » Boudreau
3	Reel Le Tamanoir	Jos Bouchard	Jos Bouchard
4	Reel Discord	Aimé Gagnon	Inconnu
5	Stolen Moments	Oliver Nelson **	Oliver Nelson
6	Waltz for Debby	Bill Evans Trio	Bill Evans
7	Pagodes	François Samson	Claude Debussy
8	Ostinato	Zoltan Kocsis	Béla Bartók
9	Télescope	M.A.Z.	Marc Maziade
10	Quasi-S-pace	M.A.Z.	Marc Maziade
11	La marche qui tombe	M.A.Z.	Marc Maziade

Interprètes des compositions (pistes 9, 10 et 11)

Marc Maziade : Banjo ténor, Guitare et Pieds

Robin Boulianne : Violon, Pieds

Lévy Bourbonnais : Harmonica

Olivier Hébert : Contrebasse

Louis-Joseph Cliche : Piano Rhodes et Claviers

Jean-Francois Debellefeuille : Piano Rhodes et Claviers

La version intégrale de ce mémoire est disponible uniquement pour consultation individuelle à la Bibliothèque de musique de l'Université de Montréal (<http://www.bib.umontreal.ca/MU>).